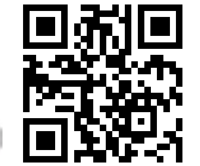

صناعة الأفلام للمبتدئين

فبراير 2020

المحتويات

عالم صناعة الأفلام.. العناصر والمحاور وفريق العمل

تعدُّ صناعة الأفلام الفن السابع والجامع لكل الفنون، فالصور المتتابعة أو التصوير المتحرك المصاحب للصوت يتضمن كافة اللغات الفنية والإبداعية من نحت ورسم وموسيقى وشعر وأدب وتلوين ورقص. وكانت صناعة الأفلام قديمًا تحتاج إلى المشقة والعناء والتكاليف المادية الطائلة التي يصعب على المواطنين البسطاء دراستها والإلمام بأدواتها الفنية والتقنية. ولكن اليوم ومع التطور التكنولوجي والعلمي، أصبح من السهل على الفرد أو مجموعة من الأفراد الاشتراك بمهاراتهم وإمكانياتهم لصناعتها، وشهدت السنوات الماضية العديد من المشاريع الفنية التي يقدمها الشباب بما يمتلكونه من أدوات وإمكانيات.

وتتعدد أنواع الأفلام وتختلف خصائصها، ولكل نوع أشكال وقوالب وأنواع فرعية، فنجد الفيلم القصير والتسجيلي، وأيضًا الفيلم الاستعراضي، وأفلام الرسوم المتحركة، بجانب أفلام الرعب والكوميديا والدراما والأفلام البوليسية والمغامرات وغيرها الكثير، ولكل هذه الأنواع عناصر محددة ومراحل أساسية يمر بها العمل الفني.

المراحل الأساسية لصناعة الأفلام

مرحلة ما قبل الإنتاج.. الفكرة
يقوم صانع الفيلم بتحديد فكرته الأساسية، وكتابة الفكرة العامة للعمل، والخطوط العريضة التي سيبنى عليها السيناريو

مرحلة التحضير والتنسيق
تبدأ عمليات التحضير والتنسيق بتحديد فريق العمل، وخاصة المخرج والجهة الإنتاجية والممثلين حسب نوعية الفيلم، وتحديد جدول زمني للعمل وميزانية تفصيلية

مرحلة الإنتاج.. التصوير
وفيها يتعاون فريق العمل بكل تخصصاته لاختيار أدوات التصوير ومواقعه، وبناء الديكور وتجهيز الشخصيات، وتصوير المشاهد وترتيبها وتسجيل الصوت

مرحلة ما بعد التصوير.. المونتاج
ويتم خلالها دمج ومزج اللقطات الخاصة بكل مشهد، وجمع المشاهد وفق إيقاعها الصحيح، وإضافة المؤثرات البصرية، وعناصر الجذب المرئية، وضبط الصوت وتصحيحه، وإضافة المؤثرات الصوتية والموسيقى

المراحل الأساسية لصناعة الأفلام

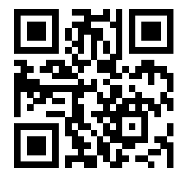
يمر الفيلم بأربع مراحل أساسية، وبكل مرحلة العديد من المعالجات والتعديلات والمهام، ولكل مرحلة فريقها الذي يعمل في تكامل وتعاون لخروج الفيلم بأفضل صورة.

1. مرحلة ما قبل الإنتاج .. الفكرة

في هذه المرحلة يقوم صانع الفيلم بتحديد فكرته الأساسية، وكتابة الفكرة العامة للعمل، والمعالجة الفنية اللازمة لها، والخطوط العريضة التي سيبنى عليها السيناريو، وأيضًا تتضمن الحوار وتعديلاته.

2. مرحلة التحضير والتنسيق

تعدُّ هذه المرحلة من المراحل الهامة والحاسمة في النواحي الفنية والإنتاجية للعمل، وبعض المدارس تعدُّها مرحلة منفصلة، وهناك من يدرجها ضمن مهام وأعمال المرحلة الأولى. تبدأ عمليات التحضير والتنسيق بتحديد فريق العمل، وخاصة المخرج

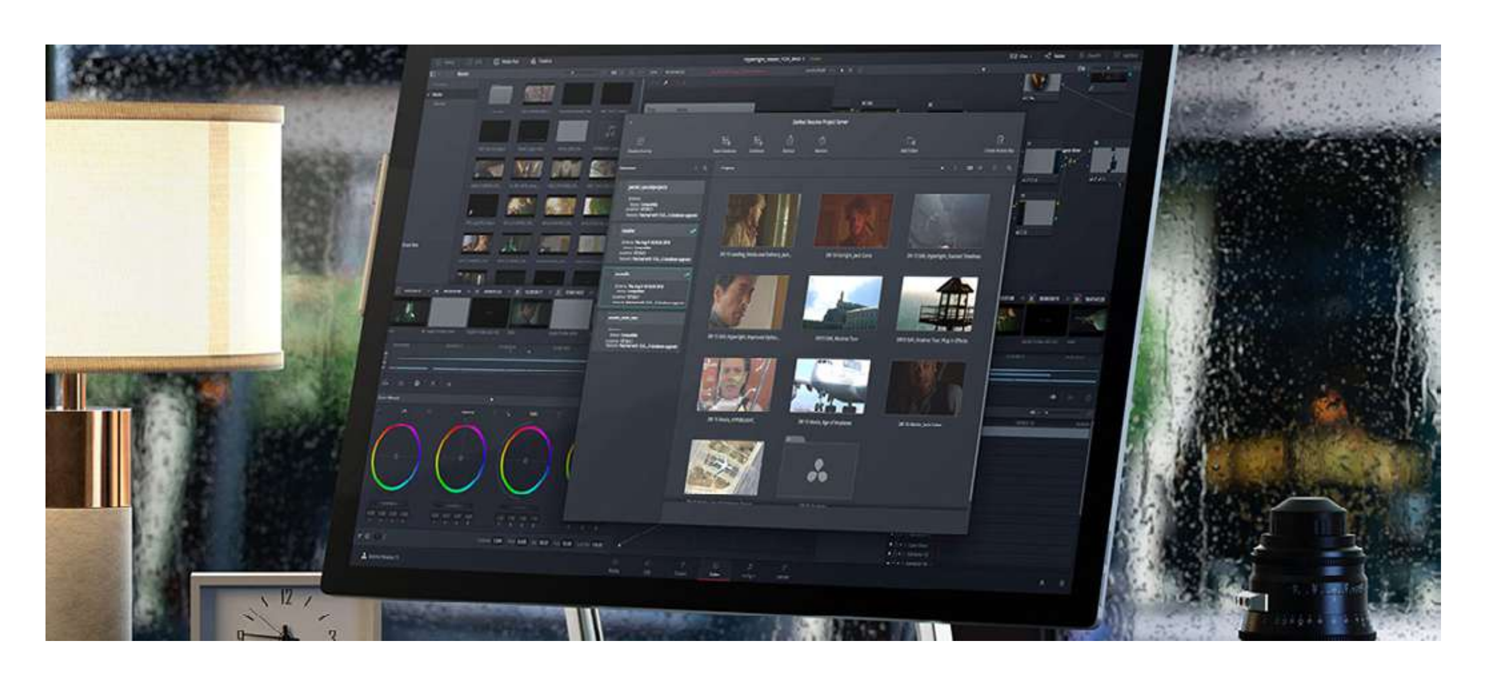

والجهة الإنتاجية والممثلين حسب نوعية الفيلم، ومعايشة كل ما جاء بالسيناريو وتحديد متطلباته الفنية وتخيل المشاهد وما تحتاجه من إمكانيات وأدوات لتخرج بنفس المعنى والتعبير الفني والهدف المقصود، وأيضًا تحديد جدول زمني للعمل وميزانية تفصيلية.

3. مرحلة الإنتاج .. التصوير

من أهم المراحل وأكثرها صعوبة، وفيها يتعاون فريق العمل بكل تخصصاته الفنية والتقنية تحت إشراف المخرج وفق الميزانية المحددة، واختيار أدوات التصوير ومواقعه، وبناء الديكور وتجهيز الشخصيات، وتصوير المشاهد وترتيبها وتسجيل الصوت. وتختلف مرحلة الإنتاج باختلاف نوع الفيلم وخصائصه، فهناك أفلام التحريك والرسوم المتحركة وغيرها.

4. مرحلة ما بعد التصوير .. المونتاج

تعدُّ هذه المرحلة مهمة جدًا في الأفلام التي تقوم على المؤثرات البصرية والصوتية، ويتم خلال دمج ومزج اللقطات الخاصة بكل مشهد، وجمع المشاهد وفق إيقاعها الصحيح، وإضافة المؤثرات البصرية، وعناصر الجذب المرئية، وضبط الصوت وتصحيحه، وإضافة المؤثرات الصوتية والموسيقى، وهذه العملية معروفة بالمكساج. وهناك مرحلة ضمنية يطلق عليها البعض مرحلة ما بعد الإنتاج، وهي إخضاع العمل لمشاهدة المتخصصين، أو بعض فريق العمل للوقوف على الملاحظات وإمكانيات تعديل المشاهد لخروج العمل في أفضل شكل له.

طاقم العمل الأساسي في صناعة الأفلام

هناك 10 أشخاص أساسيين في صناعة أغلب الأفلام:

المؤلف: القائم على كتابة قصة الفيلم

المنتج: القائم بوضع الميزانية، وله حق اختيار أبطال العمل وطريقة عرضه واختيار المخرج

المخرج: المشرف على كافة النواحي الفنية والتقنية للعمل

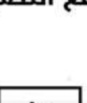
مدير التصوير: لتصوير المشاهد وفق الرؤية المحددة

مهندس الصوت: القائم على عملية تسجيل الصوت في مواقع التصوير

مدير الإضاءة: ويعمل لملاءمة متطلبات الصورة للرؤية المطلوبة ومدى حاجة المشاهد للإنارة

مهندس الديكور: القائم ببناء مواقع التصوير وملاءمتها للمشاهد

المونتير: ويقوم بمزج اللقطات ودمج المشاهد بالقطع وغيرها من الأدوات

مصمم المؤثرات البصرية: مهمته لها دور كبير لمعايشة المشاهدين للمشهد وضمان واقعيته

مصمم المؤثرات الصوتية: يجسد الصوت صورة وتعبيرًا عمّا يضمه المكان

مسؤول المكساج: ويقوم بدمج المشاهد المصورة والملفات الصوتية المختلفة وضبط إيقاع الفيلم ونغمته

وهناك أيضا..

مصمم الملابس

الماكير

مدير موقع التصوير

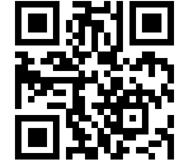
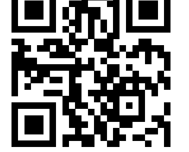

المحاسبين

مصمم الخدع السينمائية

المسؤولين عن المعدات والنقل والطعام

طاقم العمل الأساسي في صناعة الأفلام

لكل فيلم طبيعته وعناصره، وطاقم العمل اللازم له، وهناك 10 أشخاص أساسيين في صناعة أغلب الأفلام لا يمكن الاستغناء عنهم، وهم: المؤلف والقائم بعملية السيناريو والمنتج والمخرج ومدير التصوير والمونتير ومدير الإضاءة ومهندس الديكور ومصمم المؤثرات البصرية والموسيقى ومصمم المؤثرات الصوتية، ويمكن عدم وجود بعض عناصر الفريق بحسب الأفلام واحتياجاتها، وأيضًا الحاجة للمزيد وفق متطلبات كل عمل، ويمكن حصر فريق العمل ومهامه الأساسية في الآتي:

المؤلف: وهو القائم على كتابة قصة الفيلم، ويقوم أيضًا السينارست بعمل المعالجة المطلوبة للحوار، ويكون عنصرًا أساسيًا في الفيلم لحاجة العمل لتعديل فقرة أو مشهد.

المنتج: وهو القائم بوضع الميزانية، وله حق اختيار أبطال العمل وطريقة عرضه واختيار المخرج، ويكون للمنتج مساعدون حال احتياج العمل.

المخرج: وهو المشرف على كافة النواحي الفنية والتقنية للعمل ينسق بين جهود ومهارات الفريق لتحويل النص إلى صورة، وللمخرج من يساعده في متابعة التصوير والديكور والملابس والبروفات وغيرها، وتتعدد أسماء المساعدين بين مخرج منفذ، ومساعد مخرج، ومخرج فني وغير ذلك من المهام.

مدير التصوير: وهو أهم شخص بالنسبة للمخرج لتصوير المشاهد وفق الرؤية المحددة، ويساعده مجموعة كبيرة من المصورين والفنيين لتحديد مواضع الكاميرات وحركة الكاميرا وفق الإطار المحدد ورسم المشاهد المعتمدة.

مهندس الصوت/ مدير الصوت: وهو القائم على عملية تسجيل الصوت في مواقع التصوير، ومتابعة مدير التصوير والمشاهد المطلوبة وما تتضمنه من مؤثرات طبيعية أو ضرورية لإضفاء الحيوية على المشاهد، ويساعده أيضًا مجموعة من فنيي الصوت.

مدير الإضاءة: ويعمل تحت إشراف مدير التصوير والمخرج أيضًا لملاءمة متطلبات الصورة للرؤية المطلوبة ومدى حاجة المشاهد للإنارة، ويعمل تحته مجموعة من الفنيين.

مهندس الديكور: وهو القائم ببناء مواقع التصوير وملاءمتها للمشاهد المطلوب تصويرها وفق مقتضيات المشاهد.

المونتير: ودوره مهم في بناء العمل وتطويره أو هدمه كاملاً، فمن خلال خبرته في مزج اللقطات ودمج المشاهد بالقطع وغيرها من الأدوات يمكن أن يعزف سمفونية مصورة، فالفيلم في الأساس تتابع صوري.

مصمم المؤثرات البصرية: باتت الصورة الفيلمية اليوم معقدة بعد التطور التكنولوجي الهائل في وسائل العرض، وهو ما جعل من مهمة مصمم المؤثرات البصرية ذات أهمية كبيرة لمعايشة المشاهدين للمشهد وضمان واقعيته.
مصمم المؤثرات الصوتية: يجسد الصوت صورة وتعبيرًا عمَّا يضمه المكان، وهو ما يلزم صناع الأفلام بالاستعانة بمصمم الصوت خاصة لاستخدام الموسيقى التي ترسم بألحانها المشاهد المختلفة.

مسؤول المكساج: وهو المنوط بدمج المشاهد المصورة والملفات الصوتية المختلفة بعضها مع بعض، وضبط إيقاع الفيلم ونغمته وفق متطلبات كل مشهد.
وبخلاف هذه الأشخاص هناك عناصر مكملة وضرورية أيضًا، مثل: مصمم الملابس والماكير ومدير موقع التصوير ومصمم الخدع السينمائية والمسؤولين عن المعدات والنقل والطعام والمحاسبين وغيرهم الكثير.

العناصر الأساسية لصناعة الأفلام

السيناريو/ الفكرة

يقوم العمل الفني على فكرة جيدة وهي أساس السيناريو، والسيناريو الجيد يسهل عمل باقي أفراد العمل من إخراج وتصوير ومونتاج. وكاتب السيناريو يقوم بتأليف قصة العمل، أو اقتباس فكرتها من عمل أدبي موجود بالفعل بتحويله إلى نص متماسك السياق يمكن نقله إلى الشاشة

الحوار السينمائي

جزء من العمل الفني لتوضيح الفكرة التي يقوم عليها الفيلم، ويأتي على لسان شخصيات العمل، ويجب أن يكون الحوار مختصرًا يحمل أكبر قدر من المعاني بأقل الألفاظ، ويعبر عن شخصيات العمل والحياة اليومية التي يعيشونها

الصورة/ التصوير السينمائي

عبارة عن شريط من اللقطات أو الكادرات المتتابعة المعبرة عن القصة، ويعتمد المصور في أداء عملية التصوير السينمائي على ثلاث مكونات، وهي: الإضاءة، وزوايا التصوير، والكادر السينمائي والتكوين

العناصر الأساسية لصناعة الأفلام

1. السيناريو/ الفكرة

يقوم العمل الفني على فكرة جيدة وهي أساس السيناريو، وكلما كانت مكتوبة بعناية في سيناريو محكم البناء، كان ذلك ضمانًا لنجاح الفيلم وسهولة عمل باقي أفراد العمل من إخراج وتصوير ومونتاج. وكاتب السيناريو أو السيناريست هو أديب أو مؤلف أو سيناريست، يقوم بتأليف قصة العمل، أو اقتباس فكرتها من عمل أدبي موجود بالفعل بتحويله إلى نص متماسك السياق يمكن نقله إلى الشاشة في صورة مرئية بارعة التأثير.

2. الحوار السينمائي

الحوار السينمائي هو جزء من العمل الفني لتوضيح الفكرة التي يقوم عليها الفيلم، وتوضيح ما يظهر في اللقطات الذي يأتي على لسان شخصيات العمل، ويجب أن

يكون الحوار مختصرًا يحمل أكبر قدر من المعاني بأقل الألفاظ، ويعبر عن شخصيات العمل والحياة اليومية التي يعيشونها وبعيدًا عن المصطلحات الأدبية، أي خاليًا من أي تعقيدات.

3. الصورة/ التصوير السينمائي

الأساس الذي قامت عليه صناعة الأفلام هو التصوير، وهو عبارة عن شريط من اللقطات أو الكادرات المتتابعة المعبرة عن القصة، ويعتمد المصور في أداء عملية التصوير السينمائي على ثلاثة مكونات، وهي: الإضاءة، وزوايا التصوير، والكادر السينمائي والتكوين.

15 مرحلة يمر بها الفيلم لكي يخرج للنور.. تعرَّف عليها

كثيرًا ما نسمع عن أفلام احتاجت إلى سنوات لكي تخرج للنور، وأيضًا أفلام متوقف إنتاجها، وبعض الأعمال التي لم يحالفها الحظ للمشاركة بالمهرجانات، أو العرض وفق موسم معين. ولا يعود هذا التأخير للعوامل الإنتاجية فقط، ولكن لعدم الدراية الكافية بالمراحل التي يمر بها الفيلم والمشكلات المتوقعة، خاصة لدى الصناع الشباب من المنتجين والمخرجين الذين يدفعهم الحماس للإقدام على صناعة الأفلام دون تخطيط ودراسة ومراجعة للخطوات والمراحل الإنتاجية والفنية والتقنية.

لصناعة فيلم جيد قادر على المنافسة، ويتضمن كافة مناحي الجذب المرئية والسمعية وتتوفر به كافة خصائص العمل الفني الناجح، لا بدَّ من تخيل ودراسة المراحل التي يمر بها الفيلم، والعمل على تنفيذها على أكمل وجه دون تسرع.

تختلف المراحل من فيلم إلى آخر، فالفيلم القصير يختلف عن الوثائقي، وعن السينمائي أيضًا، فضلاً عن أفلام الرسوم المتحركة. وتتعدد قوالب الأفلام، ولكن أغلب هذه الأنواع يشملها المراحل الآتية:

مراحل إنتاج الأفلام

مرحلة اختيار وإعداد الفكرة المجردة
هي العمود الأساسي للعمل

مرحلة الفكرة العامة
تدوين القصة بإيجاز متضمنة الخطوط الرئيسية للعمل

مرحلة المعالجة
تحديد مسار الفيلم وأحداثه وشخصياته

مرحلة كتابة السيناريو
كتابة تفاصيل الفيلم

مرحلة الديكوباج (خطة التصوير)
تحويل كل مشهد إلى لقطات

مرحلة تفريغ الفيلم
وضع جداول لمواقع التصوير والديكورات والممثلين والملابس

مرحلة بناء الديكور والإكسسوار
تفريغ ما يضمه السيناريو على أرض الواقع

مرحلة تصميم الملابس
تُرسم الشخصيات وفق ما ترتديه فضلاً عن طبيعة الفيلم وموقعه وزمنه

مرحلة الإخراج والتصوير
تتابع المهام لتصوير المشاهد وتسجل اللقطات بأرقام

المرحلة الأولى للمونتاج
تختص بترتيب المشاهد وفق السيناريو وبنائه الدرامي

المرحلة النهائية للمونتاج
تحديد البداية والنهاية ومراجعة سياق المشاهد وتتابعها

مرحلة تجهيز الموسيقى التصويرية
واسطة المؤلف الموسيقي من خلال مشاهدته للنسخة النهائية

مرحلة إعداد الصوت المصاحب
العمل على تكامل المشهد من خلال الصورة والصوت

مرحلة المكساج
دمج الصورة مع كافة الأصوات المصاحبة للمشاهد

مرحلة العرض والتوزيع
صناعة الأفيشات والتريلر وتسويق الفيلم

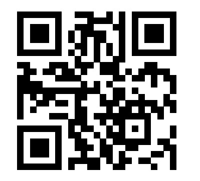
مراحل إنتاج الأفلام

1. مرحلة اختيار وإعداد الفكرة المجردة

الفكرة المجردة عبارة عن سطر واحد، ويعدُّ العمود الأساسي للعمل، وكلما كانت قوية متماسكة، كان العمل ناجحًا مميزًا، وعلى المؤلفين وصناع الأفلام التأني والتفكير، وإجراء جلسات للعصف الذهني للوقوف على فكرة تتضمن كافة مقومات النجاح في توصيل رسالة وهدف الفيلم.

2. مرحلة الفكرة العامة .. الملخص

وخلال هذه المرحلة يتم تدوين القصة بإيجاز متضمنة الخطوط الرئيسية للعمل والشخصيات الأساسية.

3. مرحلة المعالجة

تتكون من تحديد مسار الفيلم، والتوسع في سرده، وتحديد أحداثه وأغلب الشخصيات، ومحوره الرئيسي، والمحاور الفرعية إن وجدت.

4. مرحلة كتابة السيناريو

وتختلف هذه المرحلة من نوع لآخر، فهناك أفلام تقتضي وضع الأولوية للصور والمشاهد، وأنواع أخرى مثل الرواية تعطي الأولوية للأحداث. ويمر السيناريو بعدة مراحل للتطوير والكتابة حتى يصل إلى مرحلة الفيلم المكتوب على ورق.

5. مرحلة الديكوباج .. خطة التصوير

وهي من أولويات المخرج ومدير التصوير لرسم السيناريو وتحويل كل مشهد إلى لقطات، وتحديد وضعية تصويرها، وحجم اللقطة، وحركة الكاميرا، وزوايا التصوير.

6. مرحلة تفريغ الفيلم

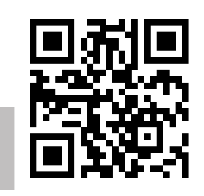
تسمى أيضًا التفريغ الإنتاجي، ويقوم بها مدير الإنتاج ومساعد المخرج، ويفرغ خلال هذه المرحلة السيناريو لأهداف إنتاجية في شكل جداول تضم مواقع التصوير، والديكورات، والممثلين، والكومبارس، والمجاميع، والملابس وغيرها من المهام الواجب توافرها لتحديد الميزانية والبدء في التصوير وفق الأماكن، وليس البناء الدرامي للفيلم.

7. مرحلة بناء الديكور والإكسسوار

يقوم بهذه المرحلة مهندس الديكور، وهو يفرغ أيضًا ما يضمه السيناريو، ولكن على أرض الواقع. ويعمل مهندس الديكور وفق الرؤية الإنتاجية وحدودها. وخلال هذه المرحلة أيضًا يعمل مدير موقع التصوير والمسؤول عن الإكسسوار.

8. مرحلة تصميم الملابس

من المراحل الهامة جدًا، فهي ترسم الشخصيات وفق ما ترتديه "رجل شرطة، فلاح، عامل..."، فضلاً عن طبيعة الفيلم "حربي، تاريخي، خيالي"، وموقعه الجغرافي أيضًا في الريف أم المدينة، وزمنه وعصره والحقبة الزمنية التي يعرضها. وعلى مصمم الملابس تجهيز وإعداد ملابس كل شخص يظهر في الفيلم.

9. مرحلة الإخراج والتصوير

وخلال هذه المرحلة تتابع المهام لتصوير المشاهد وفق ترتيبها الخاص بالديكوباج، وتسجل اللقطات بأرقام. ويمكن تسجيل أكثر من لقطة متشابهة لاختيار أفضلها لاحقًا.

10. المرحلة الأولى للمونتاج

وتختص بترتيب المشاهد وفق السيناريو وبنائه الدرامي، ويدخل المخرج خلالها لتحديد ما يحتاجه وفق رؤيته الفنية للقطة والمزج بين اللقطات ودلالتها، وأيضًا يستبعد المخرج بعض اللقطات ذات الجودة الضعيفة، أو التي يمكن الاستغناء عنها.

11. المرحلة النهائية للمونتاج

وفيها يتم تحديد البداية والنهاية، ومراجعة سياق المشاهد وتتابعها، وأدوات القطع وتقنياته، والمزج بين اللقطات، ويقوم بها المونتير والمخرج.

12. مرحلة تجهيز الموسيقى التصويرية

وتتم بواسطة المؤلف الموسيقي الذي يعايش مشاهد الفيلم من خلال مشاهدته للنسخة النهائية للمونتاج، ويضع لمساته وفق المشاهد وحجمها ومدتها.

13. مرحلة إعداد الصوت المصاحب

يتولى خلالها مهندس الصوت بتوجيهات المخرج، العمل على تكامل المشهد من خلال الصورة والصوت بإعداد أصوات مواقع التصوير التي تضفي الحيوية على المشاهد، وأيضًا المؤثرات الصوتية المختلفة للمشاهد وبيئتها.

14. مرحلة المكساج

وهي عملية دمج الصورة مع كافة الأصوات المصاحبة للمشاهد، وتتضمن أصوات حوار الممثلين والمؤثرات الصوتية والموسيقى وضبط الإيقاع الصوتي للفيلم بالكامل.

15. مرحلة العرض والتوزيع

وتتضمن العديد من الموضوعات الهامة، مثل: صناعة الأفيشات والتريلر، وتحديد المهرجانات التي سيشارك بها الفيلم، وتسويقه وإعداد دراسات توزيعه وعرضه.

للمبتدئين.. 19 قالب يحددون مسارات الأفلام وخصائصها

معرفـة انـواع الأفـلام يفتـح بـاب التأمـل والإدراك لكافـة صنـاع الأفـلام والعامليـن عليهـا لمعرفـة الطريـق لتحديـد العمـل أو اختيـاره أو رفضـه واضـا عـدم الابتعـاد عـن الإطـار الأساسـي لـه حتـى يتمكـن الصنـاع مـن المنافسـة بأعمالهـم .

أولا تعريـف الفيلـم هـو شـريط للصـور التـي تتابـع لتكـون لقطـة وتتابـع اللقطـات يشـكل المشــهد وباتــت هــذه المــواد الفيلميــه أســاس للتواصــل والتعليــم والترفيــه والتثقيــف وغيرهـا مـن الأهـداف والتـي تتعـدد وفـق اسـتخدامها والغـرض مـن صناعتهـا واختـلاف الرسـائل الضمنيـة التـي تحويهـا وطريقـة تقديمهـا وسـردها عـددت أنـواع الأفـلام.

وتـدرج افـلام الرسـوم المتحركـة والأفـلام القصيـرة والوثائقيـة ضمـن الأنـواع الرئيسـية للأفـلام والتـي تتنـوع مضامينهـا وقوالبهـا الفنيـة واختـلاف صنـاع الأفـلام فـي العالـم علـى التقسـيمات النوعيـة للأفـلام ولكـن أغلبهـم توافـق مـه التصنيفـات التاليـة:

19 قالبا يحدد مسارات الأفلام وخصائصها

1. أفلام الحروب Films Wars
2. الأفلام التاريخية Historical Films
3. أفلام الخيال Fantasy Films
4. أفلام الحركة والمغامرات Adventure Films
5. أفلام كوميديا Comedy Films
6. أفلام سياسية Political Films
7. أفلام بوليسية Films Police
8. أفلام نفسية Psychological Films
9. أفلام دراما Drama Films
10. أفلام الجاسوسية Espionage Films/ Spy Film
11. أفلام موسيقية Musical Films
12. أفلام السيرة الذاتية Biographical Films
13. أفلام الرعب Horror Films
14. أفلام رعاة بقر Western Films
15. أفلام الإثارة Suspense Films
16. الأفلام التجريبية Experimental Films
17. الأفلام العائلية Family Films
18. أفلام الخيال العلمي Science Fiction Films
19. الأفلام الرومانسية Romance Films

1. أفلام الحروب Films Wars

وغالبا ما تقدم محاكاة للحروب التي اندلعت في التاريخ الإنساني القديم والمعاصر وتقوم على الحركة وفنون القتال وعرض الخطط الحربية والعسكرية والملاحم.

2. الأفلام التاريخية Historical Films

تقوم على الروايات التاريخية أو الأعمال التي استلهمت موضوعاتها من أحداث تاريخية

ويمكن مزجها بالخيال وأيضا يمكن ان تضخم بعض موضوعاتها وأحداثها وتجذب هذه النوعية العديد من المشاهدين.

3. أفلام الخيال Fantasy Films

وهي التي تعتمد على الأساطير والقصص الخيالية وغالبا ما تتضمن مغامرات والانتقال بين العصور أو محاكاة العهود القديمة.

4. أفلام الحركة والمغامرات Adventure Films

يغلب عليها طابع الحركة والصراعات ولا تخلو من مشاهد المنافسة والتحدي والقتال بأنواعه وبكافة أسلحته وتدور غالبا بين الخير والشر أو مجوعة من الأشرار بينهم خلاف وتهيمن هذه النوعية على الشباب.

5. أفلام كوميديا Comedy Films

فن متكامل يهدف لنقل السعادة والبهجة للأخرين وفي الأفلام يستخدم الممثلون أو الأشكال الصوت والصورة في الكوميديا فلا تتولد الضحكات من الجمل والكلمات والإفيهات فقط ولكن أيضا بالأداء الحركي والتعبير بالوجه واستخدام لغة الجسد قدر المستطاع ويمكن أيضا ان يتضمن هذا النوع الكوميديا الدرامية والكوميديا الرومانسية والكوميديا الموسيقية.

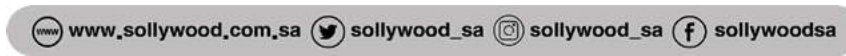
6. أفلام سياسية Political Films

تركز هذه النوعية على الصراعات والمؤامرات السياسية وحروب السلطة والأجهزة السيادية بالدول والإرهاب ويتم استخدام هذا النوع لتقديم الحروب الباردة وقصص التجسس والفساد السياسي.

7. أفلام بوليسية Films Police

هي أفلام لا تخلو من الألغاز وعادة ما تكون مأخوذة من روايات بوليسية أو أحداث حقيقية وقصتها تدور حول بحث شرطي عن مرتكب جريمة في جو من الغموض والإثارة ويطلق عليها الرواية السوداء او ادب الجريمة.

8. أفلام نفسية Films Psychological

هي الأفلام التي الحالات الإنسانية والتي تدور حولها الأزمات المجتمعية والصراع مع النفس أو المصابة بأمراض نفسية وتقوم على تضمين العلاقات المعقدة وتركز على الحالة العاطفية والنفسية لشخصيات العمل.

9. أفلام دراما Drama Films

تعتمد على التفاعلات الإنسانية فرواياتها مزيج من المواقف المتناقضة والواقعية والتي تعرض ملامح الحزن والجد والألم وتدور حول مشكلة أو صراع ويمكن أيضا ان تتضمن الفرح والكوميديا ليتباين باقي الجوانب وتتعدد أنواعها ما بين الدراما والميلودراما التي تضخم المشكلات والآلام

10. أفلام الجاسوسية Espionage Films/ Spy Film

تتناول هذه النوعية عرض قصص أجهزة الاستخبارات والأنشطة الجاسوسية والبحث عن المعلومات أو تدور حول اكتشاف الجواسيس وخطورة تسريب المعلومات الأمنية وتعد بريطانيا أكثر دولة اهتمت بهذا النوع.

11. أفلام موسيقية Musical Films

هو نوع قائم على الغناء وايضا الرقص وتكون الأغنية معبرة عن كل جزء في الفيلم وشارحة لمضامينه وعادة ما يضم أكثر من 4 أغاني واستعراضات مختلفة وايضا هناك نوع من الأفلام يطلق عليه الأفلام الاستعراضية Spectacles Films ويقوم على الحركة والاستعراض كأولوية عن الموسيقى والغناء.

12. أفلام السيرة الذاتية Biographical Films

تقوم هذه النوعية على عرض وسرد قصة حياة شخصية حقيقية وغالبا ما يأتي أسم الفيلم مماثل للاسم الحقيقي للشخصية وتقدم أبرز الشخصيات التاريخية والسياسية والمخترعين والمشاهير في العلم والرياضة والسياسة وغيرها من التخصصات والمجالات لعملية والعلمية.

13. أفلام الرعب Horror Films

الأفلام التي تظهر مشاعر خوف وقلق الشخصيات وتخفي شجاعتهم تجاه شيء أو شخص يسعى للانتقام أو إحداث الضرر للغير وتركز على إظهار الألم والمعاناة والهروب والمواجهة.

14. أفلام رعاة بقر Western Films

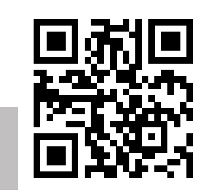
هي أفلام الغرب الأمريكي وتحولت مع الوقت والتعدد في الإنتاج والاهتمام الجماهيري إلى أحد الأنواع وتعرض ما يكون في أمريكا القديمة مثل الهنود الحمر ورعاة البقر والوحشية والعنف والرومانسية أيضا.

15. أفلام الإثارة Suspense Films

تعتمد هذه النوعية من الأفلام على إخفاء بعض الحقائق أو تضمين العديد من الموضوعات والمواقف المبهرة وفي نهاية الأحداث يبدأ الكشف عن الحقائق، وهي من الأفلام الجاذبة لاهتمام جمهور السينما.

16. الأفلام التجريبية Experimental Films

بدأ الاهتمام بهذه النوعية بعدما سلط الضوء على الفن التجريبي ويبتعد هذا النوع

عن العرض الروائي التقليدي ويعد مدرسة جديدة في اكتشاف الأشكال غير السردية ويقوم على استخدام الرموز والتعابير واليوم تهتم كافة الدول والمؤسسات به كمدرسة جديدة لطرح أفكار الشباب غير النمطية.

17. الأفلام العائلية

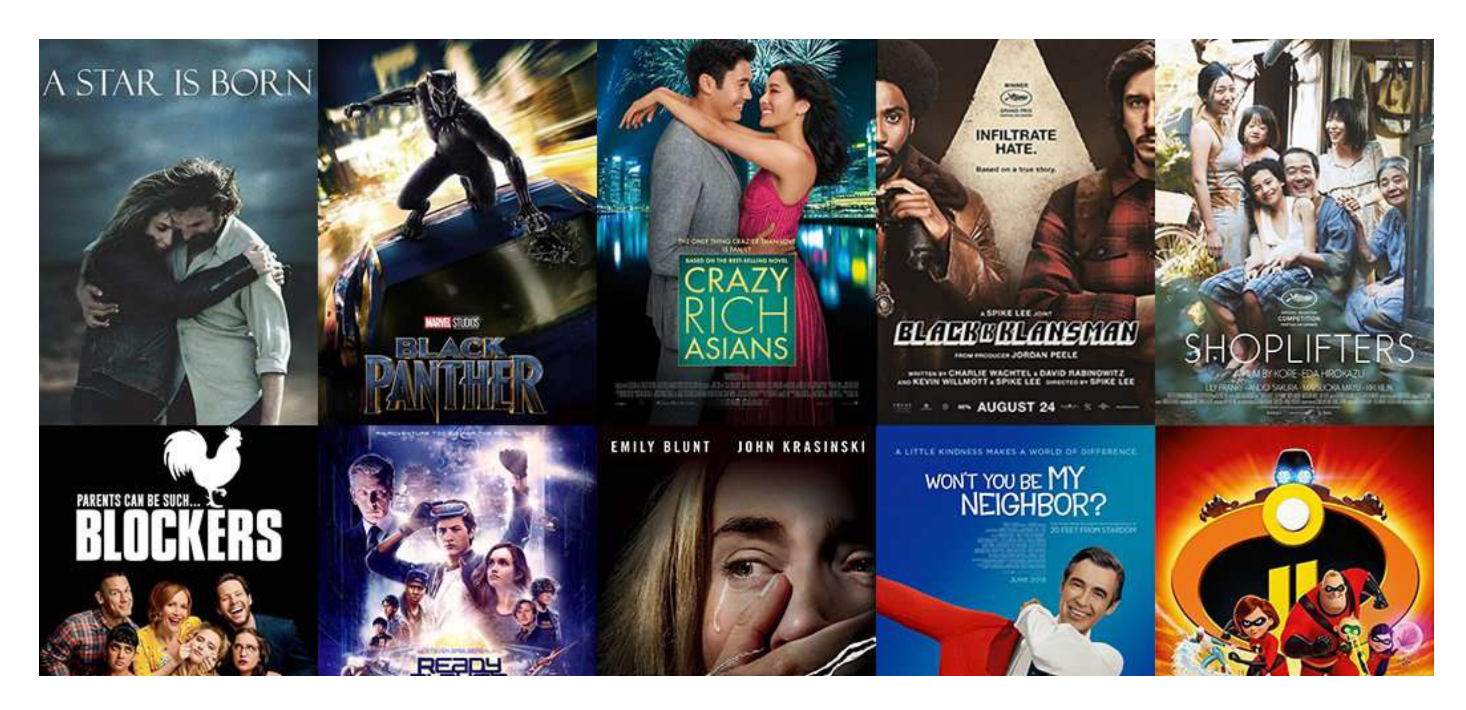
تتعدد أشكال الفيلم العائلي والإطار العام له ولكن غالبا ما تدور في المنزل وتتضمن أطفال وتعرض المواقف العائلية المختلفة والأحداث الفارقة داخل الأسرة ويمكن أن تتضمن شكل كوميدي أو درامي وهي مناسبة لكافة أفراد الأسرة.

18. أفلام الخيال العلمي

تعتمد على العلم ومنطلقاتها منطقية ودائما ما تدور في فلك الفيزياء وعلوم الأحياء والعلوم الكونية وتعتمد أيضا على الاكتشافات الحديثة ولتغيرات البيئية ومن بينها أفلام الفضاء والكواكب والتحول الجيني وغيرها.

19. الأفلام الرومانسية Romance Films

وتعرض قصص الحب الشهيرة والعالمية وأيضا قصص الحب الحقيقية المعاصرة والقديمة أو قصة يلعب الحب فيها دور البطولة ويسيطر على كافة المواقف والأحداث وغالبا ما تكون بين رجل وامرأة وقلما ما تقدم في قالب اسري بين الأبناء والآباء.

9 خطوات تمكنك من إيجاد فكرة فيلم قوية ومتماسكة

فكرة فيلم.. ربَّما يستسهل أغلب الهواة إمكانية إيجاد الفكرة، ولكن سرعان ما يكتشفون أن الأمر مشمول بصعوبات وعقبات، من أبرزها مدى قابلية الفكرة للتحقيق، وأيضًا الإمكانات المتاحة لتحويلها لنص معالج، ثم سيناريو يتوفر له المعادل البصري، وهنا تتحطم العديد من الأفكار، خاصة أمام المستقلين.

مع شدة المنافسة وتطور صناعة الأفلام، باتت الفكرة صناعة مستقلة بذاتها يمكن أن تباع لكتاب السيناريو، ويمكن أن تعدَّ مشروعًا للهواة يبحثون عن منتج أو جهة تمويل، وعلينا أن نعلم القاعدة الأساسية "في الأصل كانت الكلمة"، فهي أول سبل التواصل والتعبير.

تعدُّ الفكرة الأساس الضمني غير المرئي لا يصل للمشاهدين إلا بعد مشاهدة العمل، فهي بذرة كتابة السيناريو، وهناك مؤلفون ومخرجون يبحثون سنوات عن فكرة جيدة، فلا تتسرع. وإليك الخطوات العلمية الصحيحة لإيجاد الفكرة الفيلمية:

9 خطوات تمكنك من إيجاد فكرة فيلم قوية

تأمل جيدًا وحدد هدفك
التأمل يوسع مدارك الخيال والتفكير والنظرة الفنية

اكتب كل شيء
لا تتسرع برفض فكرة ولكن دوِّنها لديك حتى لو كانت سطحية

فكّر في حياتك وحياة من حولك
أفضل الأفكار تأتي من واقعك اليومي وأنت أفضل من يعبر عنها

ا ستخدم دائمًا أدوات الاستفهام
تجيب هذه الأسئلة عن واقع غامض أو تكشف عن حقيقة غائبة

اقلب كل شيء وابحث عن التضاد
هذه الطريقة تولد أفكارًا ضد التيار السائد

ابحث عمّا يثير اهتمامك
حاول أن تبحث عن كل ما يثير اهتماماتك وشغفك

لا تبحث في المطلق وكن واقعيًا
هناك بعض الأفلام التي تقتضي أفكارًا موضوعية ملائمة للإمكانيات

كن بسيطًا تجد الفكرة ببساطة
لا ترهق نفسك بمحددات للفكرة وحبكات رئيسية وفرعية

فكرة الفيلم
جملة بسيطة تلخص الفكرة القائدة للفيلم وتجيب باختصار عن سؤال: عمّ يتكلم الفيلم؟

1. تأمل جيدًا وحدد هدفك

التأمل في عالم الأفلام يوسع مدارك الخيال والتفكير والنظرة الفنية لديك، ويجب أن تحدد هدفك مسبقًا وتعرف ما تبحث عنه. فربَّما الفكرة تكون تطوير فكرة، فكم من الأفلام تتشابه، ولكن التناول يختلف، فقط اجعل التأمل والتفكير عادتك.

2. اكتب كل شيء ولا تتسرع

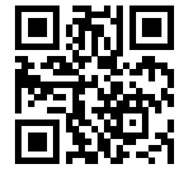
كل عمل كبير يحتاج إلى جهد كبير، فلا تتسرع برفض فكرة أو خاطرة، ولكن دوِّنها لديك حتى لو كانت هزلية أو سطحية، وارجع لما دوَّنته وفكِّر من جديد. فهكذا تتولد الأفكار شيئًا فشيئًا.

3. فكِّر في حياتك وحياة من حولك وبيئتك

يقول مؤسس شركة "بيكسار" إن أفضل الأفكار تأتي من واقعك اليومي، وأنت أفضل من يعبر عمَّا بها من مشكلات أو أحلام، ومعانٍ وتعابير ورمزية.

4. استخدم دائمًا أدوات الاستفهام: ماذا لو.. كيف.. لماذا

دائمًا ما تجيب هذه الأسئلة عن واقع غامض، أو تكشف عن حقيقة غائبة، أو تجد حلاً لمشكلة. ولعلك تبدأ بها أسئلتك عن كل ما يخطر في ذهنك، وكل ما تشاهده وتفكر فيه.

5. اقلب كل شيء وابحث عن التضاد

نصيحة المخرج وصانع الأفلام "داريوس بريت" الذي يؤكد أن هذه الطريقة تولد أفكارًا ضد التيار السائد، وتجعلك تختلف عن الآخرين وتميز أعمالك.

6. ابحث عمَّا يثير اهتمامك

حاول أن تبحث عن كل ما يثير اهتماماتك وشغفك، واجمع كافة المعلومات عن القضايا التي تشغلك، وكلما بحثت أكثر اقتربت أكثر من الفكرة.

7. لا تبحث في المطلق وكن واقعيًا

هناك بعض الأفلام التي تقتضي أفكارًا موضوعية ملائمة للإمكانيات، أو تتماشى مع القدرات الممكنة أو المرتبطة بزمن، فلا تتشتت.

8. كن بسيطًا تجد الفكرة ببساطة

لا ترهق نفسك بمحددات للفكرة وحبكات رئيسية وفرعية، وترسم شخصيات تقيد مساقاتك لإيجاد الفكرة. وعليك تدوين كل خاطرة أو فكرة ولو هزلية أو سطحية للرجوع لها.دوِّن كل شيء.

9. فكرة الفيلم

فكرة الفيلم، أو "الفكرة ذات السطر الواحد"، هي جملة بسيطة وقصيرة تلخص الفكرة القائدة للفيلم. وينبغي لها أن تجيب باختصار عن السؤال التالي: "عمَّ يتكلم الفيلم؟".

نادرًا ما تظهر فكرة الفيلم مكتوبة لأنها ليست إلا مجرد أساس يتم الانطلاق منه في تطوير الملخص. ويفترض بفكرة الفيلم أن تكون أصيلة إلى درجة تولد فيك الرغبة، بوصفك المؤلف، في المضي في كتابة الفيلم. لكن فكرة الفيلم هي – تاريخيًا – أيضًا، وسيلة لعرض فكرة العمل على منتج بغرض الحصول على المال كي تعمل على تطويرها.

بيد أن صياغة الفكرة تحولت، في الولايات المتحدة، إلى مهنة مستقلة كليًا: فهنالك كتاب يبتكرون أفكارًا يطورها كتاب آخرون كي تصبح سيناريو.

ينبغي لفكرة الفيلم أن تعرض بوضوح الشخصية الرئيسية والانقلاب الأولي الذي سيطلق الدينامية السردية، ونوع الفيلم إذا كان ذلك ممكنًا (هل نحن إزاء فيلم ويسترن أو فيلم كوميدي؟).

المعالجة الدرامية.. كيف تحول القصص والروايات لسيناريو؟

تعدُّ المعالجة الدرامية وسيطًا بين القصة أو الرواية وبين السيناريو، وتُعرف بأنها البناء الدرامي الأولي للسيناريو، وهي القالب الفني المتطور لتقديم المحور الرئيسي للفيلم والشخصيات والبناء السردي والحبكة والبداية والنهاية، وتكتب كافة هذه العناصر باختصار غير مخلٍّ.

العديد من القصص والروايات تتحول إلى أفلام، وهناك أيضًا قصص واقعية تحولت إلى أفلام. واختلف الكتاب في شكل المعالجة، فمنهم من أكد ضرورة إيجازها في 15 سطرًا، ومنهم من رجح أن تكون في حدود 5 ورقات، وفي كلتا الحالتين لا بدَّ من أن تتضمن المعالجة النقاط المفصلية والروح العامة والفكرة العامة والحبكة. ولكي نصل لمرحلة كتابة السيناريو علينا المرور على عدة خطوات أساسية:

المعالجة الدرامية.. كيف تحول القصص والروايات لسيناريو؟

وضع الإطار العام والخطوط الأساسية
تحديد القصة السردية والتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها ومعرفة كيفية تقديمها

تخطيط المشاهد وفق مدة عرضها
يجب معرفة مدة المشهد قبل التفكير في الكتابة لتقسيم المعالجة والسيناريو

تقسيم المعالجة الدرامية
تقسم المعالجة لثلاثة أقسام: عرض للبداية والتعريف بفكرة القصة، ثم الدخول في الصراع، ثم النهاية وكشف الحقيقة

معرفة عناصر القصة وتحديدها
معرفة ملامح المكان ورسم الشخصيات وتفاصيلها وتجسيد روح القصة

الإلمام بالعوامل التي تتحكم في السيناريو والمعالجة
معرفة توقيت كل مشهد وتوافقه مع هذه المدة من حيث الضرورة السردية

كتابة المعالجة الدرامية
بعد الخطوات السابقة يستطيع الكاتب البدء في المعالجة، مع ضرورة إدراك قيمة المشاعر والأحاسيس وترجمتها بإيجاز

1. وضع الإطار العام والخطوط الأساسية

الخطوة الأولى هي تحديد القصة السردية والتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها، ومعرفة كيفية تقديمها وفق زمنها أو إعادتها بصورة معاصرة، وتحديد إطارها العام وشكلها القابل للتمثيل الدرامي.

2. تخطيط المشاهد وفق مدة عرضها

يجب عليك معرفة مدة المشهد قبل التفكير في الكتابة، لأن عامل الزمن يمكن أن يغير كثيرًا فيما تكتب. ويحتاج السيناريو المعروض في ساعتين إلى مئة وعشرين صفحة تقريبًا، بمعنى أن كل ورقة تعني دقيقة على الشاشة، وهذه الخطوة مهمة لتقسيم المعالجة والسيناريو.

3. تقسيم المعالجة الدرامية

تقسـم المعالجـة لثلاثـة أقسـام act:1/2/3، وفـي الجـزء الأول عـرض للبدايـة والتعريـف بالشـخصيات والمـكان وفكـرة القصـة، والمرحلـة الثانيـة للدخـول فـي الصـراع والقضايـا الفرعيـة تدريجيًا، والأخيـرة للنهايـة التـي يأتـي بهـا كشـف الحقيقـة أو نهايـة الصـراع أو وجهـة نظـر الكاتـب فـي الأحـداث. ويحتـاج الجـزء الثانـي إلـى نصـف مـدة العـرض، أمَّـا الأول والأخيـر فيحتاجـان إلـى ربـع المـدة.

4. معرفة عناصر القصة وتحديدها

وهـي معرفـة ملامـح المـكان ورسـم الشـخصيات وتفاصيلهـا، وتجسـيد روح القصـة والحالـة النفسـية العامـة، وأيضًـا تحديـد المواقـف والأحـداث الأساسـية.

5. الإلمام بالعوامل التي تتحكم في السيناريو والمعالجة

معرفـة توقيـت كل مشـهد وتوافقـه مـع هـذه المـدة مـن حيـث الضـرورة السـردية والإيجـاز والاقتصـاد فـي المشـاهد، فالمعالجـة تحـول التفاصيـل السـردية الطويلـة إلـى حركـة أو فعـل يقـوم بـه الشـخص فـلا داعـي للإطالـة، ولا بـدَّ مـن التـوازن وهـو سـر نجـاح المعالجـة والسـيناريو، ويتـم بإعطـاء كل عنصـر قـدره مـن الأهميـة وإحـداث التناغـم والتشـابك بيـن كافـة المشـاهد.

6. كتابة المعالجة الدرامية

بعـد تحديـد ومعرفـة وتطبيـق الخطـوات الخمـس السـابقة، يسـتطيع الكاتـب البـدء فـي المعالجـة، مـع ضـرورة التركيـز وإدراك قيمـة المشـاعر والأحاسـيس وترجمتهـا بإيجـاز، والبعـد عـن الرمزيـة الشـديدة وتداخـل الشـخصيات وعـدم الفصـل بينهـا.

للمبتدئين.. 8 خطوات أساسية لكتابة السيناريو

الفيلم هو سيناريو مروي بعدسة الكاميرا، ويعدُّ العنصر الأساسي الذي يُبنى عليه باقي مراحل الإنتاج، فهو المادة الإبداعية التي يتعرَّف عليها المشاهد في صور، ويفهم رسالة ومضمون العمل. والتعريف العلمي للسيناريو، هو عرض وصفي على الورق للحوار والصورة وما تضمه من مكملات للمشهد. وتختلف كتابة السيناريو من نوع لآخر، ولكنها جميعًا تحتاج إلى خطوات أساسية نلخصها في الآتي:

8 خطوات أساسية لكتابة السيناريو

التعرف على أنماط الكتابة وأبعاد الصور
يجب على الكاتب معرفة السرد القصصي والروائي وغيره من الأنماط ليحدد شكل المشهد وحجم اللقطة

تحديد الفرضيات والتساؤلات
يجب على الكاتب الفصل بين رأيه ووجهة نظره في الموضوع ونظرة المجتمع له والرؤية الضمنية للسيناريو

تحديد شكل الكتابة الأسهل
على الكاتب تحديد الشكل المناسب للسرد والتوصيف

اكتب بلغة السينما
يجب أن تكتب ما يمكن سماعه ورؤيته وفهمه في شكل مشاهد ولقطات متتابعة

تحديد الشخصيات وتخطيط المشاهد
يساعد الكاتب على معرفة طريقة الحوار ويضفي التعبير والمصداقية

تحديد أجزاء السيناريو
الأول: الممهد لظهور الشخصيات والتعريف بالموضوع، والثاني: لتطور الأحداث وتشابكها، والأخير: نهاية الصراع

السيناريو الأولي
للمسودة الأولى أهمية كبيرة لمعرفة وقت كل مشهد وتأثيره

المراجعة وكتابة السيناريو النهائي
سيتولد العديد من أفكار التطوير التي ستزيد عناصر الجذب البصرية

1. تعرف على أنماط الكتابة وأبعاد الصور

يتوقف السيناريو على نوع العمل المستهدف، ويجب على الكاتب معرفة السرد القصصي والروائي وغيره من الأنماط، وأغلب الكتاب يحددون بالسيناريو شكل المشهد وحجم اللقطة وفنون التشكيل البصري ويجب عليهم الإلمام بها.

2. تحديد الفرضيات والتساؤلات

يجب على الكاتب الفصل بين رأيه ووجهة نظره في الموضوع، ونظرة المجتمع له، والرؤية الضمنية للسيناريو، وتحديد التساؤلات الذي يدور حولها الفيلم، وإعداد عناصر الجذب الأساسية له.

3. تحديد شكل الكتابة الأسهل "المتقاطع/ المتوازي"

على الكاتب تحديد الشكل المناسب للسرد والتوصيف، فهناك من يكتب السيناريو في شكل متوازٍ بتقسيم الصفحة بالطول لجزأين، يفصل الصورة عن الصوت والمؤثرات، أو الشكل المتقاطع بكتابة الصورة والصوت في تسلسل متقاطع.

4. اكتب بلغة السينما

السيناريو هو القالب السينمائي المبدئي يجب أن تكتب ما يمكن سماعه ورؤيته وفهمه في شكل مشاهد ولقطات متتابعة وفق السرد المحدد سلفًا.

5. تحديد الشخصيات وتخطيط المشاهد

تعدُّ من الخطوات المفصلية في كتابة السيناريو، فتحديد الشخصيات ورسم ملامحهم وتفاصيلهم يساعد الكاتب على معرفة طريقة الحوار، ويضفي التعبير والمصداقية، ويساعد على الإلمام بمشروع الكتابة. وأيضًا تحديد المشاهد الهامة والمشاهد التفصيلية والمؤثرة بالسيناريو، يساعد الكاتب على تخيل الحوار وأبعاده.

6. التسلسل .. تحديد أجزاء السيناريو

أغلب الأفلام تمر بثلاثة فصول أو أجزاء رئيسية: الأول الممهد لظهور الشخصيات والتعريف بالموضوع، والثاني خاص بتطور الأحداث وتشابكها، ويعدُّ ذروة الفيلم الذي تظهر فيه الأزمة أو الصراع وتشتد. أمَّا الفصل الأخير، فهو نهاية الصراع أو حل المشكلة وكشف الحقيقة، أو ينتهي بنهاية مفتوحة.

7. المسودة "السيناريو الأولي"

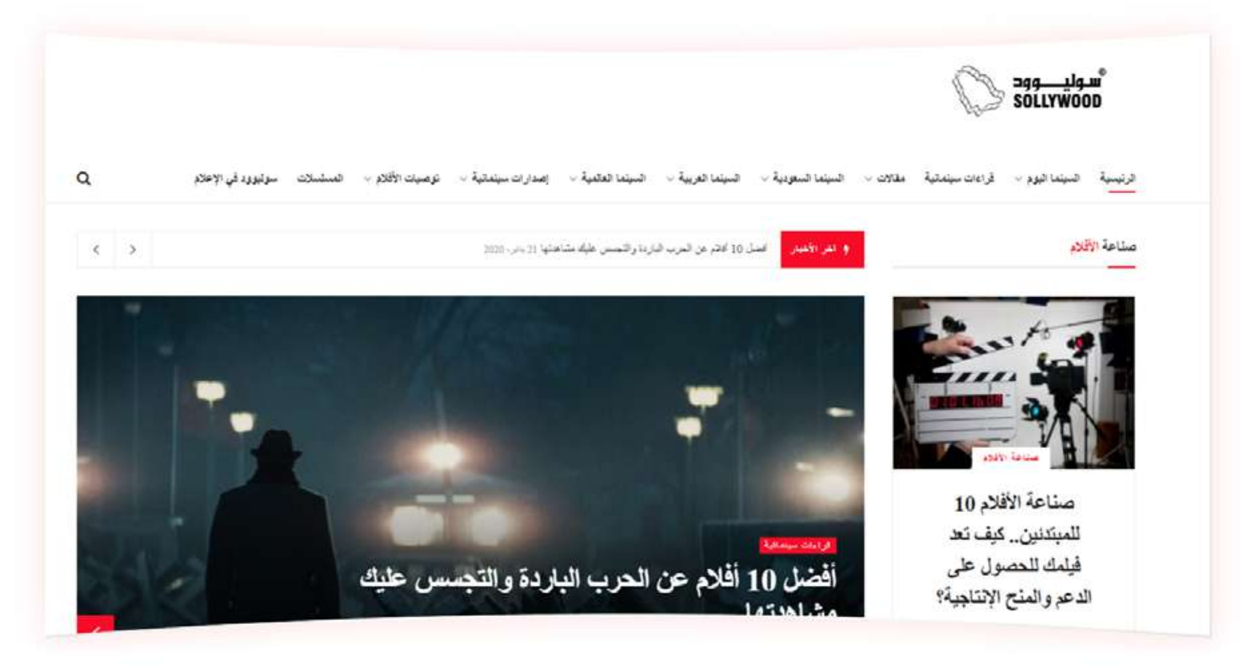
للمسودة الأولى أهمية كبيرة لمعرفة وقت كل مشهد وتأثيره وإجمالي وقت الفيلم

التقريبي، ومدى الحاجة لتغيير أو تقليل أو حذف بعض المشاهد، وأيضًا لبيان الشخصيات وتوصيف ثقافتها ومستواها وسماتها من خلال الأحداث والحوار.

8. المراجعة وكتابة السيناريو النهائي

بعد عملية المراجعة للمشاهد ودلالتها، والأسماء وتوافقها، والعبارات واللغة السينمائية وفنون التشكيل البصري، سيتولد العديد من أفكار التطوير التي ستزيد عناصر الجذب البصرية وتحدد

كل ما تود معرفته عن السينما في السعودية

www.sollywood.com.sa sollywood_sa sollywood_sa sollywoodsa

سوليوود
SOLLYWOOD